

МЕТОДИКА ОВЛАДЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ ПЕРЕЖИВАНИЕ СМЫСЛА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА НА ЗАНЯТИЯХ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ

Милоградова Е.Г.¹

¹*ГБОУ города Москвы «Школа № 627 имени генерала Д.Д. Лелюшенко», Москва, e-mail: victoria85@mail.ru*

В статье рассматриваются проблемы поиска новых методов для более глубокого и ускоренного развития творческого воображения и образного мышления детей младшего школьного возраста и использование современных развивающих педагогических средств на занятиях изобразительным искусством. Исследования уровня развития воображения и образного мышления у детей младшего школьного возраста показывают, что психические процессы еще не созрели и имеют свои особенности, а именно приобретают новое качественное своеобразие, где ведущая роль отводится новому типу мышления. Появляется произвольность и осознанность всех психических процессов и их интеллектуализация, внутреннее опосредование. Эти процессы происходят благодаря усвоению системы научных понятий. В результате развития учебной деятельности происходит осознание своих собственных изменений. Учебная деятельность, в ходе выполнения которой ребенок чувствует радость познания и гордость за свои достижения, определяет важнейшие изменения, происходящие в развитии его психики на данном возрастном этапе. Наиболее значимые достижения в развитии младших школьников являются фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. Применение психологически обоснованных способов обучения с учетом особенностей развития детей этого возраста позволяет эффективно формировать у них творческое мышление. У детей развивается способность к переживанию смысла произведения изобразительного искусства, т.е. умение прочувствовать и понять характер изображаемого персонажа, умение видеть пластичность образа и его динамику, умение понять настроение просмотренной картины и на основе этого научиться создавать выразительные образы в самостоятельном творчестве. Специально организованные занятия изобразительным искусством обеспокоили у детей повышение уровня развития воображения и образного мышления. Большинство детей научились создавать эмоционально-выразительные противоположные по настроению работы, привносить в работу элементы художественной выразительности, создавать выразительный цветовой образ.

Ключевые слова: воображение, эмоционально-образное мышление, переживание смысла произведения изобразительного искусства.

THE METHOD OF MASTERING THE MEANS OF ARTISTIC EXPRESSION, UNDERSTANDING THE MEANING OF THE WORK OF ART IN THE CLASSROOM WITH THE PARTICIPATION OF YOUNGER STUDENTS

Milogradova E.G.¹

¹*State Budgetary Educational Institution School No. 627, Moscow, e-mail: victoria85@mail.ru*

This article examines the problems of searching for new methods for deeper and accelerated development of creative imagination and imaginative thinking of children of primary school age and the use of modern developing teaching aids in art classes. Studies of the level of development of imagination and imaginative thinking in children of primary school age show that mental processes are not yet ripe and have their own characteristics, namely they acquire a new qualitative identity, where the leading role is assigned to a new type of thinking. Appears arbitrariness and awareness of all mental processes and their intellectualization, internal mediation. These processes are due to the assimilation of a system of scientific concepts. As a result of the development of learning activities, there is an awareness of one's own changes. Educational activity, in the course of which the child feels the joy of knowing and pride in his achievements, determines the most important changes taking place in the development of his psyche at this age stage. The most significant achievements in the development of junior schoolchildren are the foundation that provides development at the next age stage. The application of psychologically sound methods of instruction, taking into account the developmental features of children of this age, allows them to effectively form their creative thinking. Children develop the ability to experience the meaning of a work of art, the ability to feel and understand the character of the depicted character, the ability to see the plasticity of the image and its dynamics, the ability to understand the mood of the picture viewed and, on the basis of this, to learn to create expressive images in independent art. Specially organized art classes provided children with an increase in the level of development of imagination and

imaginative thinking. Most of the children have learned to create emotionally expressive works of opposite mood, to bring into the work elements of artistic expressiveness, to create an expressive color image.

Keywords: imagination, emotional-figurative thinking, understanding of the meaning of a work of fine art.

Младший школьный возраст – особый период в жизни человека. В этот период происходит интенсивное развитие психических процессов, в том числе воображения и эмоционально-образного мышления.

Изобразительная деятельность является одним из видов деятельности младшего школьника и содержит в себе не только общие черты этого возрастного периода, но и функции, общие для всех видов деятельности. Как отмечает В.С. Мухина, «рисование – сложная синтетическая деятельность, в которой обнаруживается формирующаяся личность ребенка и которая сама оказывает существенное влияние на формирование личности» [1].

Обучение является одной из форм организованного взрослым общения с ребенком, процессом передачи взрослым и присвоения ребенком социального опыта, в том числе и опыта творческой деятельности. В процессе такого деятельностного присвоения и происходит развитие личности ребенка. Педагогу важно не только уметь чувствовать и понимать ребенка, его деятельность и возможности развития, но и уметь создавать условия для этого развития. Важнейшие задачи в работе с детьми – это осознание наличия разных эмоциональных состояний у детей, развитие у них умения выражать свои эмоции и чувства, развитие и укрепление внутреннего «я» ребенка, развитие креативности, дополнительная возможность развития психологических основ личности.

Цель исследования: анализ уровня развития познавательных процессов у младших школьников, и на основе этого поиск новых методов для более глубокого, целостного и ускоренного развития творческого воображения и образного мышления у детей этого возраста.

Материалы и методы

Материалы статьи основываются на исследовании высших психических функций у младших школьников: воображения и мышления, а также процесса их развития на занятиях изобразительным творчеством. Методологическую основу исследования составляют труды выдающихся ученых отечественной психологии и принцип деятельностного подхода к обучению младших школьников. Методами исследования являются теоретические методы: изучение литературы, научных изданий, эмпирические: наблюдение, эксперимент.

Результаты исследования. Исследования уровня развития воображения и образного мышления у детей младшего школьного возраста показывают, что психические процессы еще не созрели и имеют свои особенности, а именно приобретают новое качественное своеобразие, где ведущая роль отводится новому типу мышления. Применение психологически обоснованных способов обучения с учетом особенностей развития детей

этого возраста позволяет эффективно формировать у них творческое мышление. У детей развивается способность к переживанию смысла произведения изобразительного искусства. Специально организованные занятия изобразительным искусством обеспечили у детей повышение уровня развития воображения и образного мышления.

Воображение и мышление у детей младшего школьного возраста

Начиная со старшего дошкольного возраста, а также у детей, начинающих свое обучение в школе, активизируются функции воображения. Сначала воссоздающего – позволяющего представлять сказочные образы, затем и творческого – позволяющего создавать новые образы. Этот период является сенситивным для формирования фантазии.

По мнению Смирнова А.А., ребенок, поступивший в школу, уже тяготеет к реальной жизни. Он уже не мистик и мечтатель, он реалист. В дошкольный период ребенку в процессе игры – ведущей деятельности этого возраста - достаточно было минимального сходства символического предмета с действительным. В школьном периоде воображение не удовлетворяется беглым знакомством с вещами, а требует более детального анализа, более близкого сходства с действительностью [2].

Характерная черта воображения 7-8-летних детей – его наглядность и конкретность. Ребенку этого возраста необходима опора на картинку, конкретный образ. Без этого им трудно вообразить, воссоздать ситуацию, действие, рисунок. По мере обучения у детей начинает развиваться вербально-мыслительный вид воображения, составляющий новый этап в развитии воображения, носящего конкретный характер. При развивающемся вербально-мыслительном воображении опора на предмет уходит на второе место, а на первое выступает вымысел, т.е. образы воображения приобретают более обобщенный характер.

Несмотря на утверждения некоторых ученых (В. Штерн, Д. Дьюи), что воображение ребенка богаче воображения взрослого, отечественная школа психологии опирается на исследования Л.С., Выготского, С.Л. Рубинштейна, открывших относительность высокого уровня детского воображения. Л.С. Выготским отмечено, что у ребенка воображение беднее, чем у взрослого, т.к. жизненного опыта у него меньше, чем у взрослого. Воображение ребенка развивается постепенно, по мере приобретения им реального жизненного опыта. Деятельность воображения формируется в детстве наиболее активно и реализуется в играх, сочинительстве сказок и историй, рисовании и других видах творчества. Ребенок 7-8 лет еще верит в свою фантазию как в действительность, воображение носит элементы репродуктивности (простого воспроизведения), а школьник 9-10 лет уже понимает «условность» своего фантазирования, его несоответствие действительности. С возрастом роль фантазии, оторванной от действительности, ослабевает, а реализм детского воображения усиливается, и все в большей степени появляется творческая переработка представлений [3].

Если рассматривать участие воображения в изобразительном творчестве детей младшего школьника, то у большинства детей этого возраста жизненный опыт вполне достаточен для выполнения разнообразных рисунков, а способность актуализировать его как источник замысла рисунка развита у разных детей неодинаково.

Анализируя детские рисунки, можно выделить три уровня развитости этой способности: низкий, средний и высокий.

Низкий уровень наблюдается у детей, которые не могут самостоятельно найти источник замысла для рисунка. Эта группа детей способна действовать только по образцу – точному указанию учителя, что и как надо рисовать. Свой личный опыт такие дети с рисованием не связывают, считая, что рисовать надо только то, что хорошо умеешь, или то, что показал взрослый. С началом обучения в школе и при неправильном обучении изобразительному искусству таких детей немало. На рисунках этой группы детей мы видим одинаковые домики, стереотипные деревья, цветочки и повторяющиеся, отработанные одинаковым приемом рисования человечки.

Средний уровень характерен для детей, жизненный или культурный опыт которых актуализируется только при условии, если учитель назвал или рассказал им несколько вариантов замысла рисунка, из которых ребенок выбрал то, что соответствует опыту его наблюдений и впечатлений. В этом случае он выполняет интересный рисунок, в котором рисует много такого, что раньше не рисовал. Если подсказки со стороны взрослого не было, то ребенок продолжает рисовать в рисунке то, что уже не раз изображал.

Высокий уровень относится к тем детям, которым достаточно только подсказать направление поиска, что им лично знакомо, и они быстро находят замысел рисунка. Дети, у которых имеется богатый запас разнообразных замыслов, встречаются гораздо реже. Подсказок со стороны учителя им не требуется, им самим очень хочется что-то нарисовать – особенное и интересное. Рисунки таких детей отличаются от других и необычностью выбранного события, и оригинальностью изобразительного решения [4].

Мышление ребенка семи лет находится на переломном этапе развития. В период начального школьного обучения совершается переход от наглядно-образного к словесно-логическому, понятийному мышлению. Мыслительная деятельность ребенка носит двойственный характер: конкретное мышление, связанное с реальной действительностью и непосредственным наблюдением, начинает подчиняться логическим принципам, при этом отвлеченные, формально-логические рассуждения детям еще не доступны.

Мышление детей этого возраста:

- конкретно, буквально;
- опирается на наглядные образы и представления;
- понимание общих положений достигается в случае их конкретизации посредством

частных примеров;

- содержание понятий и обобщений определяется в основном наглядно воспринимаемыми признаками предметов.

По мере овладения учебной деятельностью дети овладевают приемами мыслительной деятельности, приобретают способность действовать в уме и анализировать процесс собственных рассуждений. Постепенно мышление младшего школьника приобретает абстрактный и обобщенный характер, а через учебную деятельность происходит интенсивное интеллектуальное развитие. Интеллект опосредует развитие всех остальных функций и психических процессов, развивается осознание и произвольность, появляются анализ, внутренний план действий, рефлексия.

Из общей характеристики этого возрастного периода становится понятно, что в младшем школьном возрасте многие психические процессы еще не созрели и имеют свои особенности. Психические процессы приобретают новое качественное своеобразие, где ведущая роль отводится новому типу мышления.

В связи с этим Л.С. Выготским было выделено три важных момента:

- во-первых, через общение со взрослым ребенок учится обобщать понятия, вступает на первую ступень отвлеченного мышления;

- во-вторых, идет перестройка характера интересов и потребностей ребенка, «...интересы ребенка начинают определяться смыслом...»;

- в-третьих, ребенок переходит к совершенно новому виду деятельности, а именно к творческой деятельности. У детей этого возраста появляется «...возможность воплощения замысла, возможность идти от мысли к ситуации, а не от ситуации к мысли». Везде: в рисунках, в играх проявляются эти новые отношения между мышлением и действиями ребенка [5].

Подводя итог, можно сказать, что младший школьный возраст – это период, когда происходит интенсивное развитие и качественное преобразование познавательных процессов. Ребенок постепенно овладевает своими психическими процессами и учится ими управлять.

Учебная деятельность, в ходе выполнения которой ребенок чувствует радость познания и гордость за свои достижения, определяет важнейшие изменения, происходящие в развитии его психики на данном возрастном этапе, в ней складываются психологические преобразования, характеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе.

Методика изучения композиционных приемов в произведениях изобразительного искусства с помощью графических и живописных средств на занятии с младшими

школьниками

Распространенными шаблонами в самостоятельном изобразительном творчестве детей являются изображения домиков, деревьев, человечков. Такие рисунки можно встретить у детей разных поколений и времен. Однако закрепление этих образов и превращение их в шаблоны представляет опасность для развития детского рисования. Ребенок не может научиться рисовать ничего другого, кроме усвоенных им схем отдельных объектов. Таким образом, основная задача обучения детей рисованию – это разрушение застывших шаблонов и стимулирование собственного творчества детей.

Учитывая особенности развития воображения и творческого мышления детей 7-10 лет на занятии используется методика проживания смысла произведения изобразительного искусства. Это способствует развитию воображения и образного мышления [6].

Педагог, обучая детей рисованию, должен в первую очередь понимать, что искусство – явление эмоционально-образное по своей сути и язык искусства делает художественную деятельность уникальным средством воспитания, обучения и развития ребенка. «Ведущая роль в становлении личности ребенка, формировании его духовного мира принадлежит эмоциональной сфере, - пишет Т.А. Копцева, - именно с этой особенностью психики маленького человека связана высокая сила воздействия на него искусства – явления эмоционально-образного по своей сути» [7].

Исходя из этого, важно создать на занятии атмосферу эмоционального отклика на произведения мастеров изобразительного искусства. Задания должны быть наполнены эмоциональным и познавательным смыслом. Прежде всего, необходимо пробуждать в детях интерес к теме занятия, учить их сопереживать герою. Нельзя сначала обучать ребенка изобразительной грамоте, определенным навыкам и умениям, а потом предлагать творческую работу – все процессы должны быть взаимосвязаны через эмоциональное восприятие произведений искусства, прочувствование темы занятия, образа будущей своей картины, героя. У ребенка на таких занятиях рождается собственный эмоционально насыщенный образ [8; 9].

Эмоциональный отклик возникает не только в качестве оценки собственного творческого продукта, но и при знакомстве с произведением искусства. Педагогу важно развивать чувственную сферу ребенка, умение эмоционально проживать то, что доносит до нас художник через произведения живописи, графики и скульптуры. Поэтому важны беседы о средствах выразительности: цвете, ритме линий и пятен, композиции, с помощью которых можно выразить эмоции, чувства и настроение в картине.

Следующий шаг на занятии - изучение изображения произведения живописи или графики. Задача учащихся - найти ритмы пятен цвета или линий, проанализировать композиционное построение работы, увидеть на картине цветовые акценты или графические

композиционные доминанты. Выделить их среди второстепенных частей композиции и повторить на листе бумаги в виде абстрактных пятен, фигур или линий без конкретной прорисовки. То есть понять, какими средствами выразительности пользовался художник для создания художественного образа, какие композиционные задачи он решал, создавая это произведение.

Методика «Настроение персонажа»

Методика разработана на основе методик Мелика-Пашаева А.А., показывает умение создавать выразительный художественный образ [10]:

- 1) дается задание дважды изобразить одного и того же персонажа;
- 2) передать с помощью цвета, позы, мимики, движения и окружения в рисунках различные эмоциональные состояния и настроение персонажа.

Первый рисунок – персонаж веселый. Ему хорошо, радостно и почему ему радостно: передать настроение героя через его мимику, позу, изображение движения, цвет, окружение. Второй рисунок – персонаж грустный, печальный. Почему ему грустно: передать через мимику, позу, изображение движения, цвет, окружение настроение изображаемого персонажа.

Материалы: раздаточный материал – лист бумаги А4, разделенный посередине линией, карандаш, ластик, цветные карандаши.

Уровни решения задачи

I уровень: ребенок не может создать два действительно непохожих образа, передающих различное настроение изображаемого персонажа. Два персонажа практически неразличимы. В работе не чувствуется попытки передать какое-либо настроение, чувство, создать выразительное изображение.

II уровень: попытка создать два непохожих образа была, но реализована частично, не вполне убедительно. Ребенок передает состояние и настроение изображенного персонажа, но не опосредованно, через его выразительный образ, а с помощью прямых высказываний и оценок. Различаются цветовой образ некоторых частей двух изображений, в первую очередь – самих персонажей, получивших ясную оценочную характеристику взрослых во время разъяснения задания.

III уровень: ребенок создает два ярко отличающихся образа по цвету, но у изображенных персонажей нет выразительных поз, мимики, нет окружения (почему ему грустно или радостно?). Различается цветовой образ двух рисунков в целом, в том числе и всех как бы нейтральных деталей изображения.

IV уровень: в рисунке последовательно и убедительно воплощено стремление создать яркий и выразительный образ. Это свидетельствует о силе художественного воображения, умении создавать разные по настроению и эмоциональному состоянию выразительные

образы. Ребенок создает два разных образа одного и того же персонажа, противоположных по «эмоциональному тону» (в обоих случаях узнаваемых), передает настроение изображенного героя через его мимику, позу, цвет, окружение, движение.

Результаты проведенной методики показывают:

- умение создавать эмоционально-выразительный образ;
- умение привносить в работу элементы художественной выразительности;
- умение создавать выразительный цветовой образ (контрастность настроения персонажей);
- умение передавать характер и настроение персонажа через его мимику, позу, передачу движения, окружение.

После ряда подобных упражнений можно переходить к созданию самостоятельных композиций, решая задачи показать различные эмоциональные состояния в работе.

Рассказ отдельного ученика о своей работе или коллективное обсуждение детских работ помогает сверстникам сделать шаг к освоению нового способа изображения, не копируя, а изобретая свой путь. Анализируя вместе с детьми варианты пути решения одной задачи, учитель формирует в детях установку на собственное открытие, приоткрывает для него «зону ближайшего развития».

Заключение. Подводя итог, отметим, что приведенные методики выявляют направленность на создание эмоционально-выразительного образа и наличие художественного воображения и позволяют младшим школьникам включаться в творческий процесс через переживание смысла произведений мирового изобразительного искусства.

В ходе выполнения заданий по данным методикам происходит развитие воображения и формирование творческого мышления. Обучая пониманию смысла произведения изобразительного искусства, умению видеть и находить выразительные средства изобразительного языка, с помощью которых художник передает пластику образа, его динамику и эмоциональное выражение, педагог развивает способность у учащихся к самостоятельному творческому поиску новых композиционных приемов и решений.

Список литературы

1. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: хрестоматия. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: ИЦ «Академия», 2008. – 624 с.
2. Смирнов А.А. Школьный период // Вестник практической психологии образования. - 2012. - № 4 (33). – 128 с.
3. Выготский Л.С. Психология развития. Избранные работы. - М.: Юрайт, 2018. - 302 с.
4. Полуянов Ю.А. Диагностика общего и художественного развития детей по их

рисункам. – Рига: Эксперимент, 2000. – 160 с.

5. Выготский Л.С. Кризис семи лет // Возрастная и педагогическая психология: хрестоматия: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / сост. И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, В.В. Зацепин. – 5-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 368 с.

6. Гуружапов В.А. Как учить детей понимать изобразительное искусство. Очерки психологии порождения смысла произведений живописи и графики. - М.: РИА «Мы и Мир», 1999. – 105 с.

7. Копцева Т.А. Природа и художник. Художественно-экологическая программа по изобразительному искусству. – М.: Сфера, 2008. – 208 с.

8. Неменский Б.М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить. Книга для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012. – 240 с.

9. Неменский Б.М., Горяева Н.А., Неменская Л.А. и др. Изобразительное искусство и художественный труд. Программа общеобразовательных учреждений. 1-9 классы. – М.: Просвещение, 2010. – 142 с.

10. Художественная одаренность детей, ее выявление и развитие: метод. пособ. / А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская, А.А. Адаскина, Н.Ф. Чубук. – Дубна: Феникс+, 2006. – 112 с.